Bibliographie

Le montage virtuel, les procédures de post-production

Rédacteurs: **Marc Chanal** et **Pierre Mandrin**
Editions Dixit, Paris, 1996, 241 pages, env. Fr. 70.-

Le montage, de l'artistique au numérique

Dominique Bertou
Editions Dujarric, Paris 1997, 349 pages Fr. 107.-

Ces deux ouvrages récents, aux approches fort différentes mais complémentaires, situent le montage numérique et virtuel dans l'ensemble de la chaîne de post-production et fournissent les notions de base indispensables à sa compréhension. Alors que 'Le montage, de l'artistique au numérique' aborde ces questions par rapport au montage en général, 'Le montage virtuel', réalisé en collaboration avec la commission supérieure technique de l'image et du son, développe surtout les étapes techniques de la post-production numérique.

Caractérisé par l'accès instantané aux images et aux sons, le montage virtuel est devenu possible grâce à l'informatisation et l'automatisation de la chaîne de fabrication. Cette évolution technologique remettant en cause l'ensemble des méthodes de travail de la post-production film et vidéo, les auteurs du 'Montage virtuel' insistent d'emblée sur la nécessité d'une rigueur accrue à chacune de ces étapes, dès lors que les opérations techniques deviennent plus complexes et que les interlocuteurs se multiplient. La structure du livre suit la chronologie, en quatre étapes, de la post-production: façonnage des rushes, montage virtuel, post-production sonore et conformation image, chaque chapitre étant encore subdivisé en fonction du format de tournage et de diffusion. Il faut relever ici que les termes peuvent prêter à confusion, une partie seulement de l'ensemble du processus numérique pouvant être qualifiée de virtuelle au sens strict du terme.

Cette chronologie, minutieusement décrite dans ses moindres détails, relève de l'énumération et du mode d'emploi. Elle s'achoppe à des limites car, pour être compréhensible, elle est sans cesse complétée par des définitions et des explications techniques. A force de parenthèses, de notes, ou de textes encadrés, la lecture devient ardue, les différents niveaux du discours s'entremêlent: procédures à suivre, explications techniques et appréciations. La forme des paragraphes, leur numérotation et la présentation graphique contribuent également à cette impression de confusion, de même que les nombreuses pages de publicité intercalées dans le texte.

Un chapitre de rappels techniques et un glossaire précisent certaines données techniques qui se retrouvent ainsi dispersées sur l'ensemble du livre. Le lecteur y trouvera néanmoins une foule d'informations utiles; à condition de les réorganiser, de les "remonter", il parviendra à reconstituer la vision d'ensemble qui fait défaut au livre.

Cette faiblesse est cependant quelque peu compensée par un chapitre consacré aux témoignages de professionnels - monteurs, réalisateurs et producteurs - sur le potentiel de ce qu'ils considèrent comme de nouveaux outils au service de leurs métiers traditionnels. Ils en apprécient la flexibilité et le confort et décrivent comment ces nouvelles machines modifient les méthodes de travail et l'organisation de la salle de montage. Ils déplorent généralement le fait que le travail des assistants soit davantage centré sur une assistance technique et que la transmission du savoir spécifique au montage soit ainsi remise en question. Il faut relever, sur ce point, la contribution de Chantal Piquet qui propose un véritable cahier des charges de l'assistant monteur sur un système virtuel.

Dans le second ouvrage, qui vient de paraître à fin 1997 aux éditions Dujarric, l'auteur part du principe qu'aujourd'hui, plus qu'auparavant, "le montage fait appel à une double compétence: créativité et technicité". Il regrette la multiplication des formations sur le tas qui ne tiennent pas compte de ces deux aspects et propose dans son livre des connaissances de base sur les deux niveaux.

La partie dédiée au montage dit "artistique" constitue une réponse au défi posé par la transmission du savoir-faire traditionnel du monteur à l'assistant qui, parce qu'il maîtrise bien l'outil, est souvent confronté trop tôt à la pratique du montage. Malheureusement, ces chapitres se réduisent à une laborieuse tentative de synthèse des règles du montage dégagées au cours de 100 ans de cinéma. Bien que correctes et introduites avec certaines précautions, elles demeurent schématiques car présentées sans références à des exemples cinématographiques précis. On a l'impression de lire un résumé réducteur de l'excellent livre de Karel Reisz[1] qui, en 1968 déjà, avait rédigé ce qui restera sans doute un "classique" sur l'apport essentiel du monteur au film.

En revanche, avec les chapitres 'les supports de l'image et du son', 'les étapes du travail' et 'les principes et de la méthodologie du montage numérique', le livre aborde avec clarté et intelligence les aspects techniques du montage ainsi que les méthodes qui en découlent. L'histoire et les caractéristiques des supports (analogiques et numériques) et leurs traitements, des notions de base et des termes comme échantillonnage, codage, compression, cartes, interfaces, protocoles de communication, entre autres, sont définis dans leur contexte et illustrés au mo-yen de graphiques ou de photos. L'ouvrage comble ici les lacunes de tous ceux qui ont appris sur le tas à manipuler les nouvelles machines. Un livre pour tous ceux qui, formés aux techniques traditionnelles analogiques et aux équipements mécaniques, habitués à voir et toucher ce qu'ils font, veulent savoir ce qui se passe derrière un bouton, une carte ou un écran et connaître les bases matérielles du virtuel.

Elizabeth Waelchli

[1] Karel Reisz and Gavin Millar
The Technique of Film Editing
Focal Press, London and New York